

Советское искусство
XX века

Периодизация советского искусства

- **1917-1933** годы - начальный период, переосмысление старых находок в области искусства, обилие творческих направлений (импрессионизм, экспрессионизм, авангардизм и др.)
- **1934-1940** – становление социалистического реализма
- **1941-1945** – годы Великой отечественной войны
- **1946-1953** – становление сталинского ампира
- **1954-1964** – «хрущёвская оттепель»
- **1965-1982** – брежневский период, «период застоя», формирование андеграундных, неофициальных направлений в искусстве
- **1983-1991** – период горбачёвской перестройки, выход андеграундных форм искусства из «подполья», плюрализм направлений.

Новые виды искусства в советский период

- Художественное оформление празднеств в городах. (Монументальные панно, декор зданий, улиц, природных объектов). **Художники: Петров-Водкин, Кустодиев, Е. Лансере, С. В. Герасимов.**
- Агитационный плакат. **Художники: Д. Моор (Дм. Стахиевич Орлов)**
-

Дм. Моор (Дм. Стахиевич Орлов) 1883-1946

Биография и творчество

- Родился в Новочеркасске 22 октября (3 ноября) 1883 в семье горного инженера. В 1898 переехал с родителями в Москву. Систематического художественного образования не получил; в 1910 посещал школу-студию П. И. Келина. Первоначально работал в Мамонтовской типографии. С 1907 публиковал в печати свои карикатуры.

- В период работы в московском журнале «Будильник» (1907) молодой художник Дмитрий Орлов принял псевдоним *Моор*, так как характер главного героя шиллеровских «Разбойников» Карла Моора соответствовал творческому темпераменту мастера, страстного и последовательного в своем «романтически неистовом» стремлении к искусству, политически злободневному, активно воздействующему на зрителя.

- После Октябрьской революции, в годы гражданской войны создавал агитационные плакаты («*Ты записался добровольцем?*», «*Врангель ещё жив, добей его без пощады!*», «*Помоги!*» и многие другие). Сатира Моора направлялась на религию, Белое движение, Антанту и буржуазный строй. Издевательские плакаты Моора расклеивались на входах в храмы.

- высмеивали Бога, священников и православных, призывали к конфискации церковных ценностей в пользу государства и голодающих. Работал в РОСТА.
- Антирелигиозные рисунки Орлова публиковались в журнале «*Безбожник у станка*» и пользовались большой известностью за границей. Иллюстрировал «Библию для верующих и неверующих»

Дм. Моор. «Ты записался добровольцем?» (1920)

- Плакат Гражданской войны.

Новая трактовка существовавших видов искусства

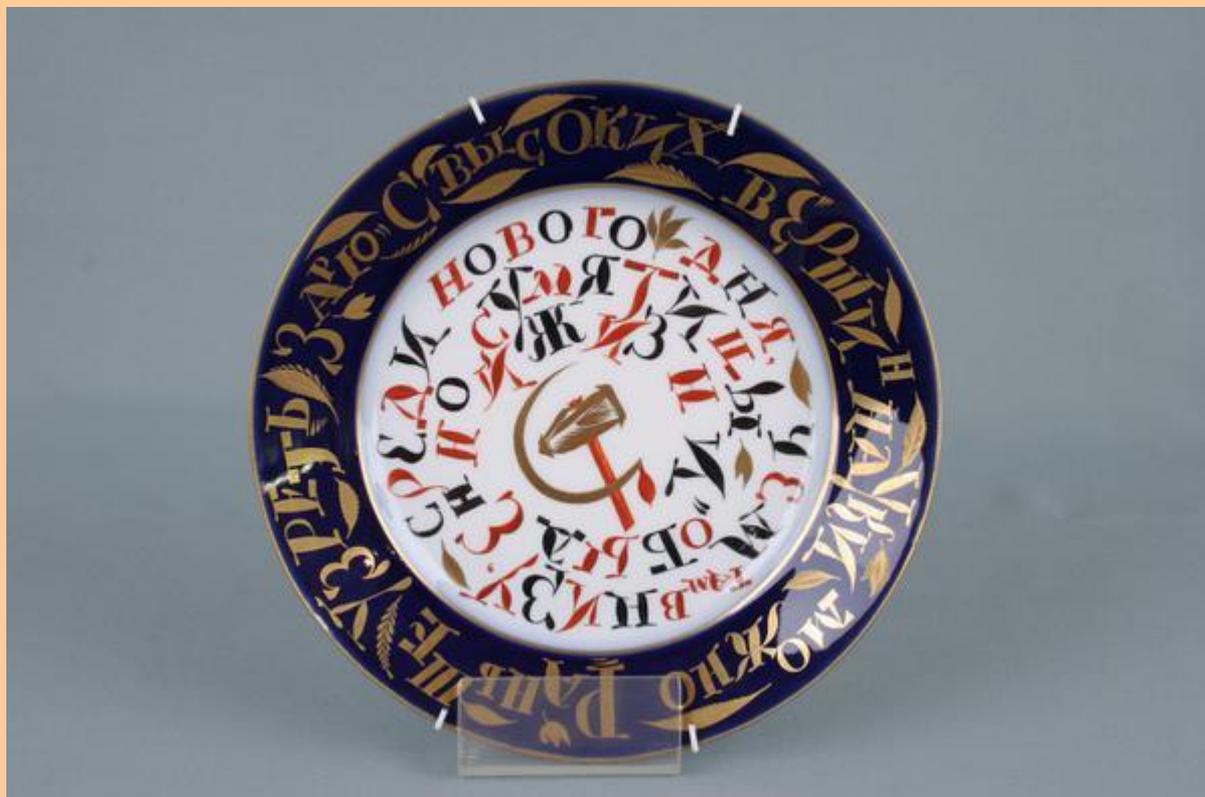
- Монументальная скульптура (Ленинский план монументальной пропаганды в первые годы после революции)
- Агитационный фарфор (художник С. В. Чехонин)

Агитационный фарфор

- Первый советский фарфор был создан в течение 1918—1923 годов на Государственном фарфоровом заводе им. Ломоносова большой группой художников под руководством С. В. Чехонина.
- В росписях фарфора создавалась и получила развитие новая советская эмблематика. По старому нерасписанному фарфору, оставшемуся в кладовых императорского завода, художники писали новые революционные лозунги, заменяли старую царскую маркировку серпом и молотом

Агитационный фарфор.

Тарелка «С вершин науки можно раньше зреть зарю нового дня, чем внизу среди обыденности жизни».

Блюдо и тарелка «РСФСР»

- В фарфор, камерный вид искусства, пришло искусство улицы, плаката, оформления революционных праздников, пришло искусство монументальной пропаганды, ставшее более долговечной, чем временное праздничное убранство улиц. С фарфора звучат лозунги: «Земля трудящимся!», «Кто не работает, тот не ест!», «Пропади буржуазия, сгинь капитал!», «Пусть, что добыто силою рук трудовых, не проглотит ленивое брюхо!». Тарелка уподобляется плакату и листовке, на ней изображается даже трудовая карточка.

Фарфоровая тарелка с изображением трудовой карточки В.И.Ленина.

- Надпись: «Кто не работает- тот не ест»

Живопись 1920-х годов

- Главные группировки: АХРР (Ассоциация художников революционной России), ОСТ (Общество станковистов), а также «4 искусства» (наследники группы «Мир искусства»).

К.Ф.Юон. 1875—1958. Новая планета. (1921) .

- Одно из первых произведений, воплотивших образ Октябрьской революции. Картина родилась из эскиза к театральному занавесу. Художник пытается осознать революцию как событие вселенского масштаба: в результате космического катаклизма рождается новая планета, озаряющая мир тревожными всполохами света.

- Люди в смятении и радости наблюдают крушение старого мира. «Живая мысль и живое воображение не могут пройти мимо грандиозности событий, не углубившись в их важный мировой смысл, – писал Юон в 1925 году. – Мои личные пути направлены сейчас на то, чтобы... найти язык и знаки способные дать непосредственное выражение своих идей».

Константин Фёдорович Юон

- Родился 24 октября 1875 года в Москве, в германошвейцарской семье. Отец — работник страховой компании, позже — её директор; мать — музыкант-любитель. С 1892 по 1898 год Константин Юон учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателями были такие мастера, как К. А. Савицкий, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин.

- В 1903 году Юон стал одним из организаторов Союза русских художников. Он также входил в число участников объединения «Мир искусства».
- С 1907 года работал в области театральной декорации, в частности, занимался оформлением постановки оперы «Борис Годунов» в Париже, в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева.
- До революции основной темой творчества Юона были выполненные в особой манере, пронизанные светом пейзажи русских городов (Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода и других), с широкой перспективой, изображением церквей, женщин в народных костюмах, примет традиционного русского быта.

- После революции Константин Юон остался в России.
- В «космической» картине «Люди» (1923) речь идет о созидании нового мира.
- В 1925 году Юон стал членом Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1923 году выполнил картину «Парад Красной армии» (1923).
- В 1948 по 1950 годы художник работал директором Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств АХ СССР. Помимо работы в живописном жанре, он продолжал заниматься оформлением театральных постановок, а также графикой.

Важнейшие художники 20-х годов

- Исаак Бродский (много изображений Ленина, революционные сюжеты).
- Ленин в Смольном.

Исаак Израилевич Бродский (1883-1939)

- Советский и российский живописец и график, педагог и организатор художественного образования, заслуженный деятель искусств РСФСР (1932), один из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов, автор обширной изобразительной ленинианы.

- М. Греков. Тачанка

Греков Митрофан Борисович (1882 - 1934)

- Все творчество М.Б.Грекова - свидетельство поразительной целеустремленности и цельности. У него нет иных тем и сюжетов, кроме эпизодов героической летописи подвигов Красной Армии в гражданскую войну. Многие советские художники обращались впоследствии к тем же событиям, но отличительной чертой композиций Грекова является то, что создавал он их не по историческим источникам, не по архивным материалам и не по литературным описаниям, а на основе личных впечатлений и переживаний.

К.С. Петров-Водкин. Петроградская мадонна.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939)

- Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 24 октября (5 ноября) 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии, в семье сапожника. испытал сильное влияние зарубежных мастеров символизма и «модерна». Он считается одним из выразителей символистических тенденций в русской живописи в этот период. С 1910-х годов он перешёл от аллегорических к целостным монументально-декоративным произведениям. Петров-Водкин испытывал интерес к живописи раннего Возрождения и русской иконописи, что оказало влияние на разработку им сферической перспективы. Художник также создавал тематические картины, портреты, натюрморты.

Утренний натюрморт 1918 г

А. Дейнека. Оборона Петрограда. 1928.

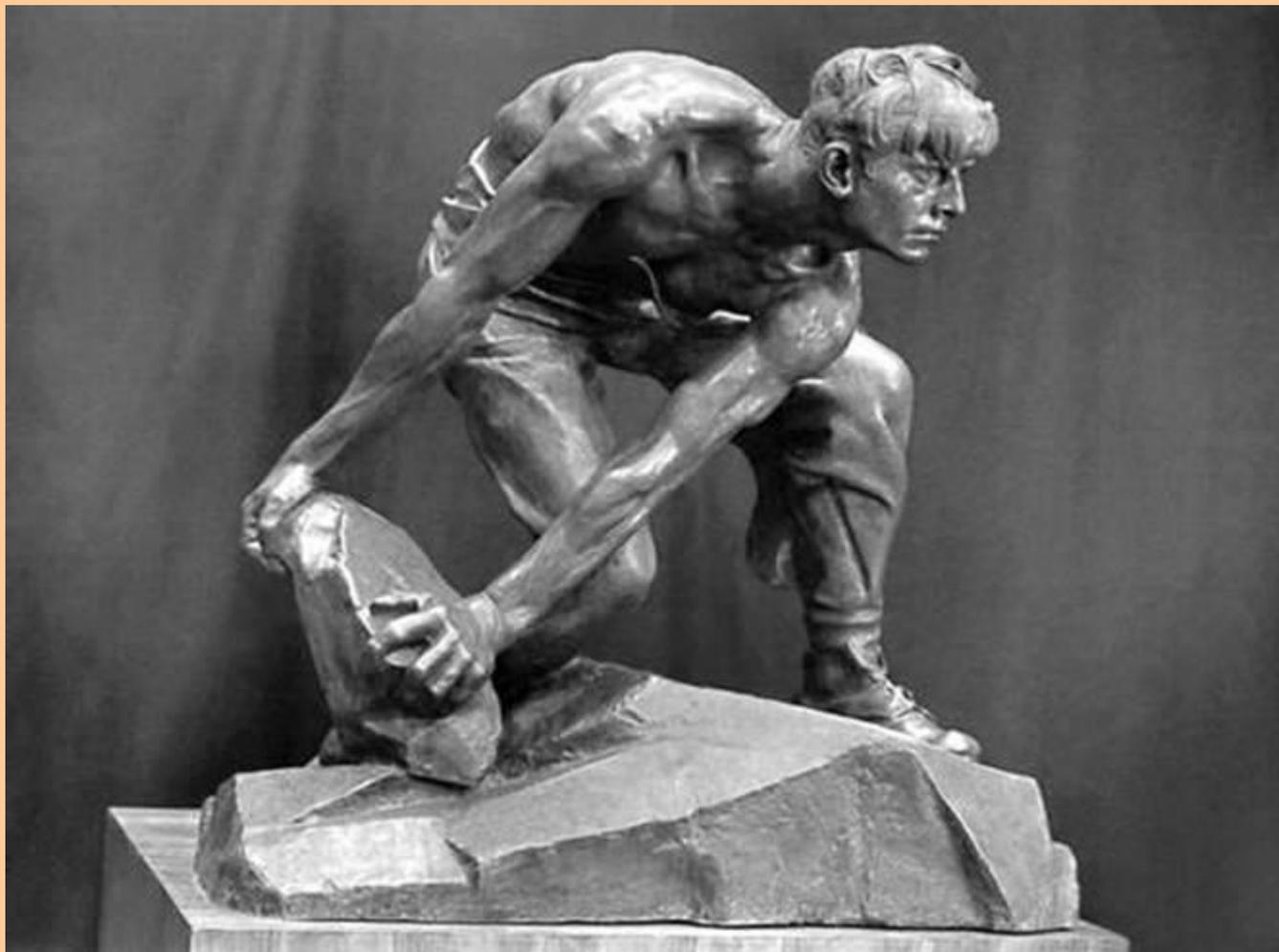

Скульптура 1920-х

- И.Дм.Шадр (Иванов)
(1887-1941)

И.Шадр. Булыжник – орудие пролетариата

Социалистический реализм

- В 1934 году на I Всесоюзном съезде советских писателей Максим Горький сформулировал основные принципы соцреализма как метода советской литературы и искусства.
- **Основные принципы:**
- **Народность.** Чаще всего героями соцреалистических произведений становились труженики города и деревни, рабочие и крестьяне, представители технической интеллигенции и военнослужащие, большевики и беспартийные.
- **Идейность.** Показ мирного быта народа, поиск путей к новой, лучшей жизни, героические поступки с целью достижения счастливой жизни для всей людей.
- **Конкретность.** В изображении действительности показать процесс исторического развития, который должен соответствовать материалистическому пониманию истории.

Живопись 1930-х годов

- Художники: Борис Иогансон, Сергей Герасимов, Аркадий Пластов, Юрий Пименов.

Б.Иогансон. Допрос коммунистов.

Ю. Пименов. Новая Москва.

А.Дейнека. Эстафета на улицах Москвы

А. Дейнека. Мозаики на станции метро «Маяковская»

Скульптура в 30-е годы

- Вера Ивановна Мухина (1889-1953)

Монумент Рабочий и колхозница. Павильон СССР. Париж. 1936

И.Шадр.

- Проект памятника советского павильона на всемирной выставке в Париже в 1936 г.

Н.Томский. Памятник С.М.Кирову

Строительство метрополитена, художественное оформление станций

- Маяковс
-кая

Арбатская 1935 г.

Искусство в годы Великой Отечественной войны

- Важнейшие виды искусства – плакат, графика, политическая карикатура.
- Станковая живопись.

КуКрыНикС

Кукрыниксы

- Молниеносная война –затяжная война...

А. Дейнека. Окраина Москвы (1941).

Москва была опоясана противотанковыми рвами и надолбами, проволочными заграждениями, окопами, дотами и дзотами.

А.Пластов. Фашист пролетел (1942).

А. Дейнека. Оборона Севастополя (1942)

Скульптура. Евгений Вучетич (1908-1974).

- Памятник советскому воину-освободителю. Берлин. Трептов парк. 1945

Е. Вучетич. Перекуём мечи на орала (1957).

- установлена у здания ООН в Нью-Йорке (США)

Живопись 50-60-х годов

В живописи этих лет широкое распространение получил исторический, «историко-революционный» жанр.

Художники: Владимир Серов, Юрий Непринцев, Александр Лактионов.

Вл. Серов. Ходоки у Ленина.

- Реалистичное, фотографичное, бытовое изображение.

Ю.Непринцев. Отдых после боя (Василий Тёркин)

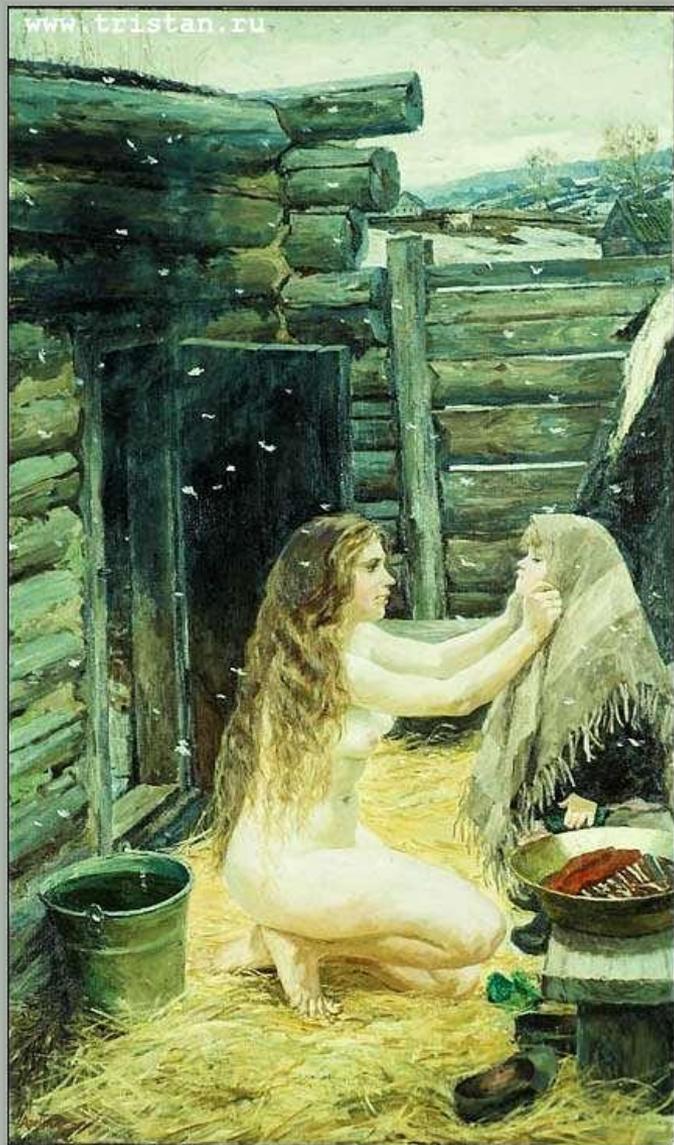

А.Лактионов. Письмо с фронта

- популярность картины говорила о жажде конкретного, трогательно-духовного, которую испытывали люди, только что пережившие войну

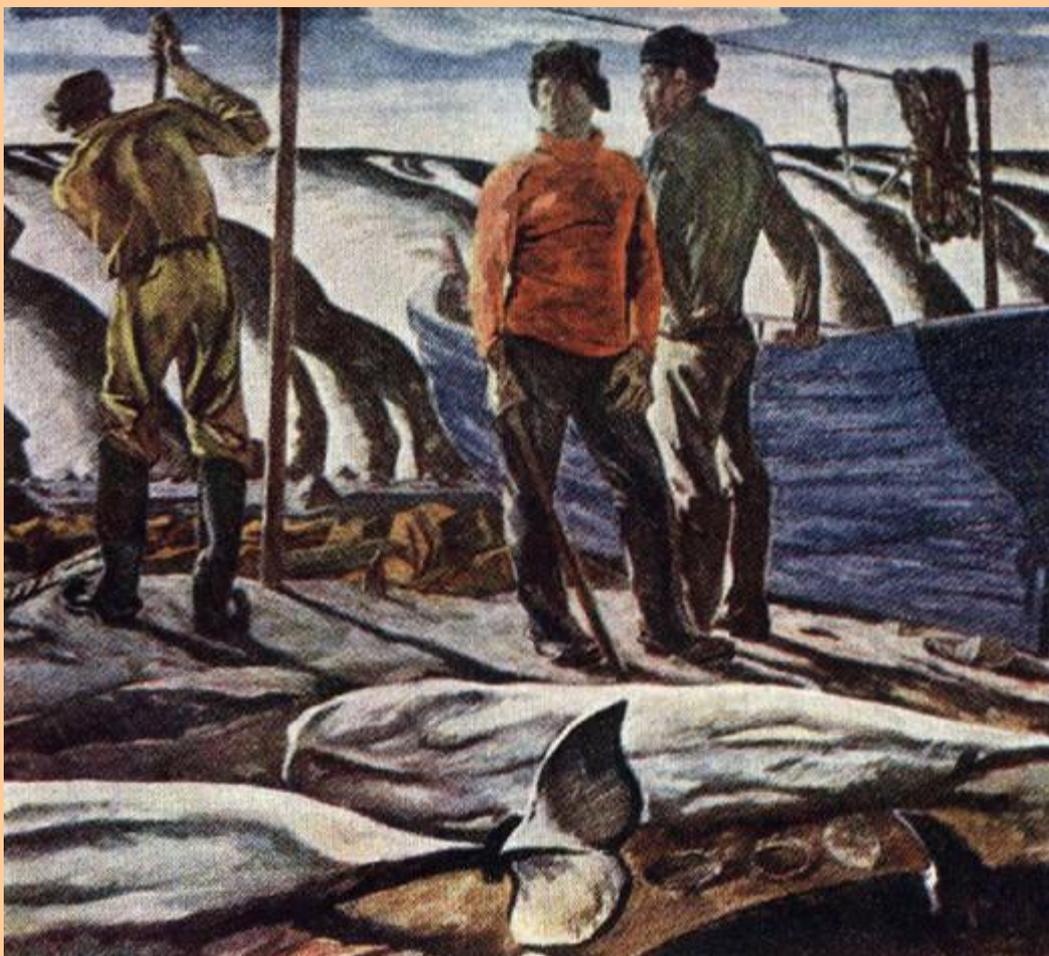
А.Пластов.Весна.
1954

Георгий Нисский. Подмосковье. 1957

«Суровый реализм»

- Братья
Смолины А.и.
П.
«Зверобой»

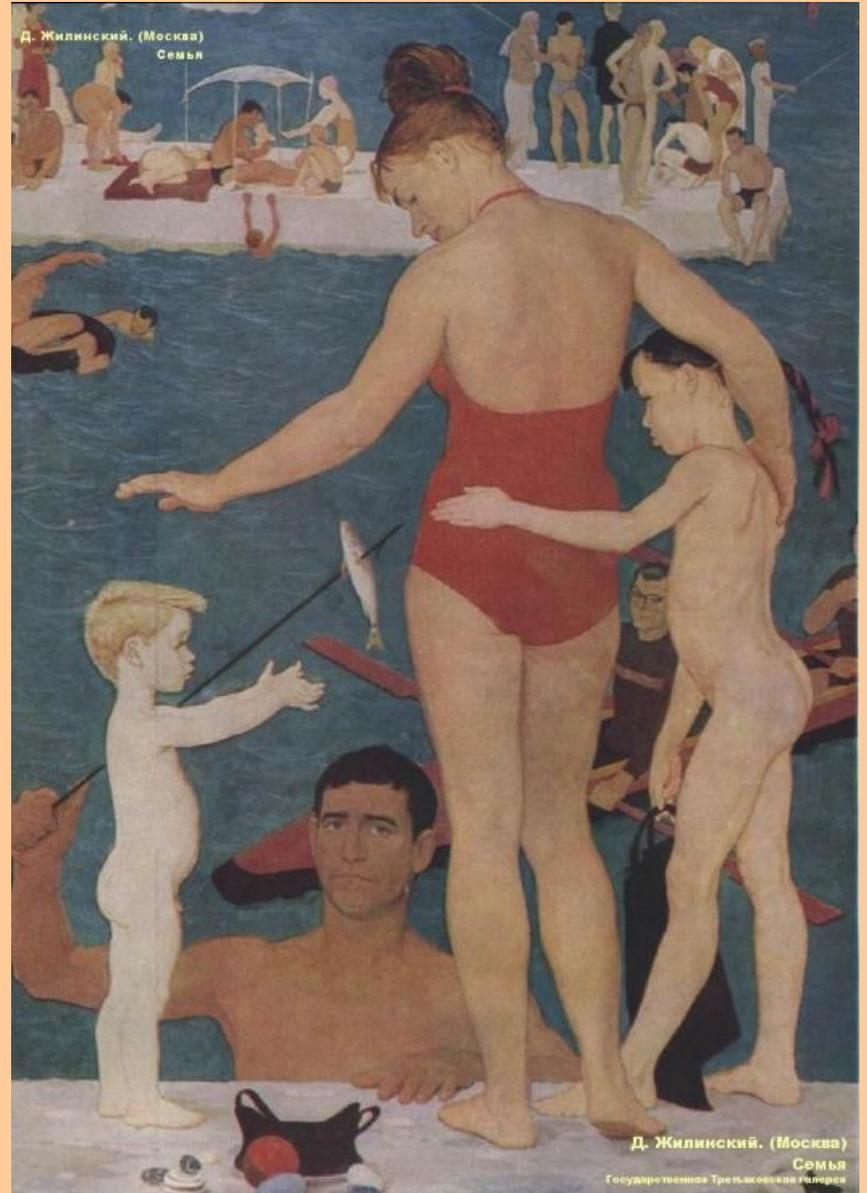
Павел Никонов. Наши будни

Дм.Жилинский.

Семья.У моря (1964)

- Возвращение к принципам живописи Ренессанса, русской классике.

Дм.Жилинский.(р.в 1927 году).

Времена года

- Дмитрий Дмитриевич Жилинский не политический художник. Он, может быть, самый последовательный в советском искусстве певец человека творческого труда. Пианисты, дирижеры, скрипачи, художники, скульпторы, писатели — не портретная галерея, а какой-то гимн советской интеллигенции

Станция Новослободская (1952)

Скульптура 50-60-х годов

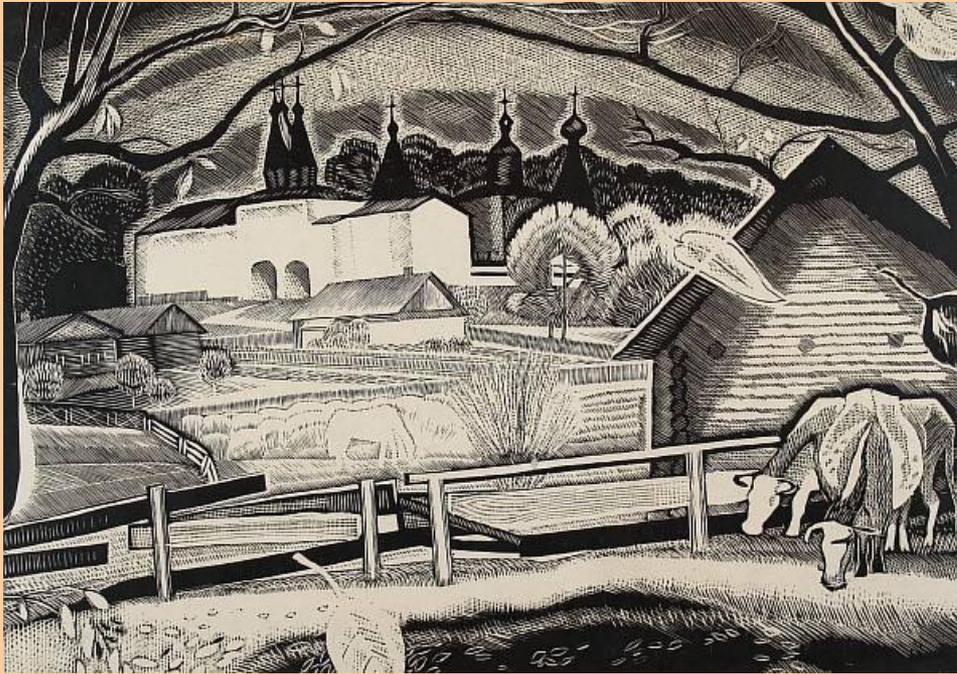
- Мемориальные комплексы: Трептов парк, Мамаев курган, скульпторы Евгений Вучетич и Яков Белопольский; памятник генералу Карбышеву в Маунтхаузене — скульптор Владимир Цигаль).

Мамаев курган. Скульптура Родины-матери и бойца.

Графика в 60-е годы. Эстамп.

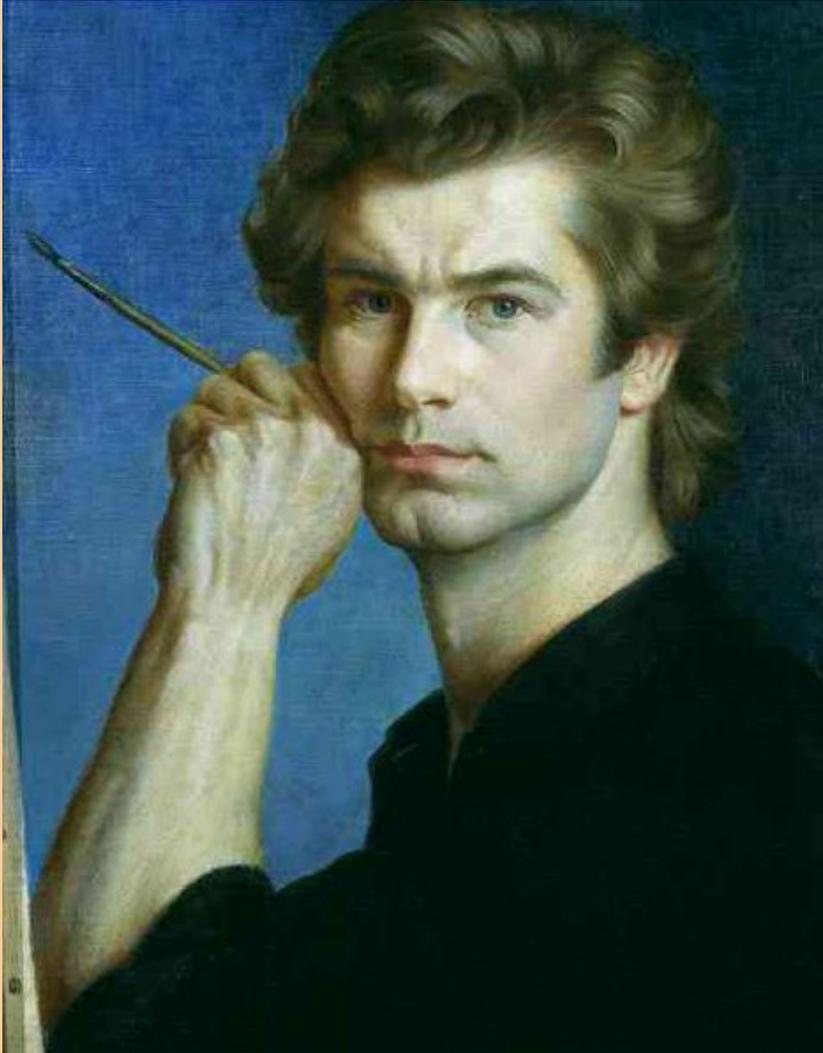
- Гурий Захаров.
Ферапонтово. Илларион Голицын.

И.Глазунов. Царевич Дмитрий.

Искусство 70-80-х годов

- Александр Шилов.
Автопортрет.
- Стиль -
Неоакадемизм.

Портрет
дочери.
(посмертный)

М.Шемякин. Памятник Петру I

Эрнст Неизвестный

Золотое дитя. Э.Неизвестный

